

УДК 371

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/50>*Ибрагимова Л.А., Махотина К.Ю.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

ЗАНЯТИЯ ХОРЕОГРАФИЕЙ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования уровня развития художественно-творческих способностей у младших школьников в учреждении дополнительного образования. Как средство эффективного развития художественно-творческих способностей обучающихся рассматриваются занятия хореографией и, в частности, занятия по разработанным программам учебных предметов «Ритмика» и «Танец».

Ключевые слова: художественно-творческие способности; хореография; ритмика; танец.

Сегодня перед современной системой образования выдвинут очень серьезный социальный заказ, отличительной чертой которого является ориентация не только на достижение предметных образовательных ресурсов, но и на формирование личности обучающихся [4]. Учреждения дополнительного образования являются неотъемлемой частью образовательного пространства, необходимым звеном в реализации образовательных стандартов и требований нового поколения. Дополнительное образование необходимо рассматривать как уникальную систему, способную удовлетворить потребности и интересы детей, имеющие творческую направленность и выходящие за рамки общеобразовательного процесса. Это возможно в том числе и благодаря практико-деятельностной основе образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. В этой связи проблема развития художественно-творческих способностей обучающихся является важной и актуальной. Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия «общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа». В танце ребенок учится слушать и воспринимать музыку, передавать в движении чувства, эмоциональные состояния, создавать пластические образы [5].

В настоящее время музыкально-ритмическое воспитание детей является актуальным. Ритмика в школах искусств входит в систему музыкального воспитания и является одним из

самых эффективных методов развития музыкальности, основанных на естественной физиологической двигательной реакции на музыку, свойственной каждому ребенку. Занятия ритмикой – уникальный вид деятельности, с помощью которого интенсивно развиваются музыкальные способности и, прежде всего, чувство ритма. Ритмика – яркий, эмоциональный путь передачи музыкально-эстетических переживаний в движении.

В исполнении ритма, музыкальных движений проявляется духовная сущность ученика. С его помощью происходит отражение школьниками духовного мира «в двигательных действиях, живой телесности, выразительности чувств и эмоций». Занятия ритмикой имеют многофункциональную направленность. Одно из основных направлений – психологическое раскрепощение, совершенствование коммуникативных навыков и обогащение эмоциональной сферы ребенка. Велико и педагогическое значение музыкально-ритмических занятий. Совместные групповые движения (упражнения) под музыку требуют единых усилий, сознательности и активности, творческого отношения к делу, способствуют формированию коллективных качеств личности, вызывая посредством положительных эмоций повышение работоспособности, позитивности, оздоровление организма школьника. Другое направление – развитие музыкально-ритмического чувства, представляющего собой способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность ритма и точно воспроизводить его. Восприятие музыки имеет активный, слухо-моторный характер, соответственно, восприятие музыкального ритма является процессом слухо-двигательным. Музыкально-ритмическое чувство проявляется в переживании ритма, когда ученик его активно «со-производит», «со-делает», т. е. точно воспроизводит в движении. Развитие чувства музыкального ритма на занятиях ритмикой и таких специальных способностей, как возможность произвольно оперировать музыкально-слуховыми представлениями, способность чувствовать образно-эмоциональную выразительность звуковысотного движения определяют музыкальность школьника. Занятия ритмикой создают условия для музыкально-эстетического становления школьника, включающего развитие музыкального слуха, формирование умений подчинять движения музыке, усвоение музыкальных знаний, правильных двигательных навыков, формирование умения управлять движениями тела: быстро и точно останавливаться, менять движение и т. д. В результате музыкально-ритмического воспитания ребенка можно приблизиться к реализации высокой цели, стать «чище, сильнее, живее, сообразительнее и естественнее прежнего». Таким образом, исходя из сказанного, можно говорить о том, что музыкальный ритм как часть космической ритмической организации в целом органично вплетен в процессы регуляции жизнедеятельности организма человека. Занятия ритмикой способствуют развитию не только музыкальности, но и культуры движения, художественно-эстетического вкуса детей [2].

Для определения уровня развития художественно-творческих способностей обучающихся было проведено исследование на базе МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 2». В исследовании приняли участие обучающиеся двух классов (экспериментальная группа – 13 обучающихся 2 «А» класса и контрольная группа – 13 обучающихся 2 «В» класса).

Анализ научной литературы и обзор актуальных научно-исследовательских публикаций в области проводимого исследования позволил определить основные критерии

оценки развития художественно-творческих способностей обучающихся средствами хореографии:

- художественно-эстетический вкус;
- творческое мышление;
- воображение;
- музыкальная отзывчивость;
- импровизационные способности;
- артистические данные.

При проведении диагностики в хореографическом классе (коллективе) чаще всего используется метод тестирования. Тесты разделяются на два вида – индивидуальные и групповые, что дает возможность отследить динамику различных процессов как у одного обучающегося, так и у группы в целом. Однако специфика тестирования хореографического класса отличается от общепринятой. Кроме письменных тестов, применяются тесты на движение, импровизацию, игру.

Для определения уровня сформированности художественно-творческих способностей обучающихся был выбран диагностический инструментарий, представленный в таблице.

Таблица

Диагностический инструментарий для определения уровня сформированности художественно-творческих способностей обучающихся

<i>Методика</i>	<i>Цель</i>	<i>Характеристика методики</i>
Тест на выявление уровня развития художественно-эстетического вкуса обучающихся	Определение уровня сформированности художественно-эстетического вкуса обучающихся средствами хореографии	Для выявления уровня развития художественно-эстетического вкуса обучающихся разрабатывается анкета, включающая ряд вопросов, на которые должен ответить ученик
Диагностика творческого мышления. Тест креативности Е. Торренса	Определение уровня развития творческого мышления	Предлагаемый фигурный тест Е. Торренса предназначен для взрослых, школьников и детей от 5 лет. Этот тест состоит из трех заданий. Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей к ним. Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти показателей: «Беглость», «Оригинальность», «Абстрактность названий», «Сопротивление замыканию», «Разработанность» [6]
Диагностика хореографической образности	Определение уровня развития воображения	Испытуемым предлагается составить танцевальный этюд на заданную тему под соответствующее музыкальное сопровождение (темы этюдов подбираются в соответствии с возрастом детей). В процессе наблюдения воображение детей оценивается по следующим признакам: скорость процессов воображения; оригинальность образов; богатство фантазии; глубина и проработанность образов; эмоциональность образов

<i>Методика</i>	<i>Цель</i>	<i>Характеристика методики</i>
Диагностика эмоциональной отзывчивости. Тест «Музыкальная палитра»	Изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т. е. конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки	Стимулирующим материалом служит аудиозапись незнакомых обучающемуся музыкальных фрагментов (полное предложение), по характеру соответствующих центральной части и четырем векторам диагностического ключа-матрицы эмоций. Испытуемым предлагается внимательно прослушать музыку и определить, какое настроение она вызывает, описать, какие образы представляются во время ее звучания и двигаться под музыку так, каким бы хотелось представить себя во время ее звучания. Таким образом, эмоциональная отзывчивость на содержание музыкальных фрагментов измеряется как в вербальной, так и невербальной форме. Вначале ребенку предлагается самый сложный вариант осмысления содержания музыки – вербальный, а затем – невербальный, на основе графических схем мимических выражений и вариант двигательных реакций на стимульное предъявление музыкальных фрагментов [1]
Тест на импровизационные способности	Определение уровня импровизационных способностей детей	Для проведения теста группа делится на более мелкие подгруппы по 4–6 человек, и каждая подгруппа тестируется отдельно (изолированно) от остальных. Это необходимо для того, чтобы дети не копировали лексику друг друга, что даст более точные показатели в ходе теста. Обучающимся предлагается музыкальное произведение и для облегчения задачи, которая будет поставлена, коллективно обсуждаются темп, ритм, характер и эмоции, которыми насыщен музыкальный материал. Перед тестируемыми ставится задача – в движении, танцем передать эмоциональную окраску музыки. Предполагается полная импровизация, однако, в случае затруднения разрешается пользоваться ранее разученным материалом
Тест на выявление артистических данных	Определение уровня артистических данных	Каждому тестируемому в индивидуальном порядке предлагается под специально подобранный музыкальный материал, применяя в качестве основных выразительных средств только пантомиму и мимику, изобразить любой из заданных персонажей или ситуаций на выбор

По результатам тестирования на определение уровня развития художественно-эстетического вкуса было выявлено, что 9 обследуемых имеют низкий уровень сформированности художественно-эстетического вкуса. Это говорит о том, что ученики не обладают в достаточной мере эстетическими знаниями, не имеют вкусовых предпочтений в хореографическом искусстве, имеют слабую способность к эмоциональной отзывчивости. Средний уровень характеризуется тем, что ученик обладает неполными эстетическими знаниями, при этом у него присутствует эмоциональная отзывчивость к хореографическим

произведениям, однако проявляются некоторые затруднения в различии направлений и видов хореографии. Данный уровень характерен для 13 человек. Высокий уровень художественно-эстетического вкуса имеют 4 испытуемых. Обследуемые, имеющие 3 уровень, могут быть охарактеризованы наличием глубоких эстетических знаний в области хореографического искусства, также присутствует способность к эмоциональной отзывчивости, умение различать направления и виды хореографического искусства.

Диагностика творческого мышления по тестам креативности Е. Торренса показала, что в творческих работах с образной информацией испытуемые контрольной группы склонны тщательно, детально разрабатывать идеи, давать необычные, уникальные ответы и трансформировать образную информацию в словесную форму, что отражено показателями «Оригинальность», «Абстрактность названий» и «Разработанность», значения которых находятся в норме. Однако, количество таких осмысленных идей небольшое, что определяется по беглости. Испытуемые контрольной группы склонны к следованию стереотипам, о чем свидетельствует значение «Сопrotивление замыканию», которое несколько ниже нормы. Экспериментальная группа показала способность продуцировать большое количество осмысленных идей с уникальными ответами и тщательно их разрабатывать, о чем свидетельствуют показатели беглости, оригинальности, абстрактности названий и разработанности. А вот «Сопrotивление замыканию» ниже нормы, как и у контрольной группы, что говорит о нетерпимости к состоянию неравновесия и неопределенности, вследствие чего принимаются первые пришедшие в голову решения и вырабатываются обычные, неоригинальные идеи. Испытуемые данной группы хорошо учатся и являются хорошими исполнителями, но не имеют склонности к проявлению оригинальности и нестандартности. Следует также отметить нетипичность рассматриваемых результатов: обычно люди, предлагающие много идей, не склонны их тщательно разрабатывать. В целом же, показатели креативности экспериментальной группы несколько выше аналогичных показателей контрольной группы.

На этапе диагностики хореографической образности испытуемым было предложено составить танцевальный этюд на заданную тему под соответствующее музыкальное сопровождение (темы этюдов подобраны в соответствии с возрастом детей). В процессе наблюдения воображение детей оценивалось по следующим признакам: скорость процессов воображения, оригинальность образов, богатство фантазии, глубина и проработанность образов, эмоциональность образов.

Диагностика хореографической образности в обеих группах показала преобладание низкого и среднего значения уровня развитости воображения. Это означает, что в целом учащиеся справились удовлетворительно с поставленной перед ними задачей – самостоятельной постановкой танцевального этюда. Однако, не все обследуемые получили высокий балл по установленным показателям.

Следующий тест проводился на изучение способности обследуемых к эмоциональной отзывчивости на музыку, т. е. конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. Эмоциональная отзывчивость на содержание музыкальных фрагментов измерялась как в вербальной, так и невербальной форме. Полученные данные продемонстрировали преобладание в обеих группах обследуемых со средним уровнем эмоциональной отзывчивости.

Для выявления художественно-творческих способностей обучающихся на уроках хореографии с помощью теста на определение уровня импровизационных способностей каждая из обследуемых групп была поделена на более мелкие подгруппы. Для определения более точных показателей и исключения возможности копирования лексики друг друга, тестирование каждой подгруппы проводилось отдельно от остальных. В отличие от предыдущей диагностики, предлагаемое музыкальное произведение коллективно обсуждалось: темп, ритм, характер и эмоции, которыми насыщен музыкальный материал. Тестируемым была дана полная свобода в исполнении лексического материала для передачи эмоциональной окраски музыки.

Анализ показал, что 9 обследуемых имеют средний уровень импровизационных способностей. В ходе тестирования учащиеся исполнили свою импровизацию на ранее проученном материале, изредка встречалась собственная лексика, танец был мало выразителен. Также большая доля обследуемых (15 человек) показала свои импровизационные способности на низком уровне: в исполняемом материале отсутствовала собственная импровизация и выразительность, ранее проученный материал не был применен, не было связности. Танец двух обследуемых экспериментальной группы был построен на собственной импровизации, лексически и эмоционально наполнен.

Следующий диагностический инструментарий также был направлен на проявление творческих способностей в танце, а именно на определение уровня артистических данных. Диагностика проводилась индивидуально. Проанализировав результаты, можно сделать вывод о том, что достаточно большое количество обследуемых имеет низкий уровень артистических данных (15 человек). У данных обследуемых исполнение задания было формальным, без использования мимики. Учащиеся со средним уровнем исследуемых данных (8 человек) применяли шаблонные средства, но и старались добавить что-то новое, свое в выступление, при изображении предложенных образов использовали мимику. Меньше всего учащихся (3 человека), которые подошли творчески к выполнению своего задания, обширно используя мимику. Такие обследуемые обладают высоким уровнем артистических данных.

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента результаты по проведенным методикам свидетельствуют о среднем уровне развитости художественно-творческих способностей обследуемых групп обучающихся, участвующих в эксперименте. Однако было выявлено порядка 10 человек, художественно-творческие способности которых развиты очень слабо по таким показателям, как художественно-эстетический вкус, воображение, эмоциональная отзывчивость, импровизационные способности и артистические данные. Учитывая это, для более эффективного развития художественно-творческих способностей обучающихся на уроках хореографии в учреждениях дополнительного образования разработаны программы по учебным предметам «Ритмика» и «Танец».

Известно, что эффективность образования детей во многом зависит от состояния их здоровья. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по-настоящему возможно лишь тогда, когда «дух» и «тело» находятся в гармонии, необходимы меры целостного развития, укрепления и сохранения здоровья обучающихся.

Приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных навыков, с нарушенной осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, медлительны, другие – разболтаны и суетливы. Танец способствует правильному физическому развитию и

укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно-творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Поэтому рассмотрим хореографию как одно из средств развития художественно-творческих способностей обучающихся.

Организация начальных классов при школе искусств ставит своей главной задачей приобщить детей к танцевальному искусству, раскрыв перед ними его многообразие и красоту, воспитать эмоциональную отзывчивость, привить навыки и умения слушать музыку и передавать в движении ее образное содержание. Музыка и движение открывают для ребенка богатый мир красоты, добра и света. Духовная сущность искусства открывает возможность приблизиться к идеальному миру. Деятельностные отношения с музыкой позволяют не только созерцать этот мир, но и создавать его в себе [3]. Выразительное исполнение музыки должно способствовать созданию ярких художественных образов, близких и понятных детям и легко поддающихся передаче средствами движения.

Специфика обучения хореографии связана с систематической и большой физической нагрузкой. При этом сам по себе физический труд как таковой не имеет для ребенка воспитательного значения, если не связан с творчеством, не сочетается с трудом умственным.

Для эффективного развития художественно-творческих способностей обучающихся на уроке хореографии разработаны программы по учебным предметам «Ритмика» и «Танец». Целями данных программ являются: развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей обучающихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры и формирование основных двигательных качеств и навыков, необходимых для занятий классическим и народно-сценическим танцем, эстетическое воспитание учащихся средствами хореографического искусства.

Задачи программы:

1. Научить применять знания основ музыкальной грамоты, необходимых для успешного обучения на уроках ритмики.
2. Выработать умение передавать характер и образное содержание музыки в ритмически организованных движениях.
3. Освоить двигательных навыков, способствующих развитию координации движений.
4. Воспитывать внимание, выносливость и стремление выполнить задачу, поставленную преподавателем.
5. Развивать артистические данные.
6. Развивать образное восприятие музыки и способности к двигательной импровизации; воспитывать творческую индивидуальность ребенка.
7. Развивать музыкальные способности: музыкальную память и метро-ритмическое чувство.

Программы предназначены для детей, проявляющих интерес к изучению хореографических дисциплин, разработаны с учетом психофизиологических и возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. Программы тесно связаны с изучением предметов «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Танец», «Народно-сценический танец», «Подготовка концертных номеров».

Программы предусматривают мелкогрупповые и групповые занятия 1 раз в неделю по 2 академических часа. Программа по танцу содержит следующие разделы:

общеразвивающие упражнения, партерная гимнастика, классический экзерсис, работа над репертуаром. Программа по ритмике содержит разделы: танцевально-двигательные навыки и музыкально-ритмические упражнения.

Методы обучения:

- наглядный – показ движений преподавателем;
- словесный – беседа о танце, характере музыки, объяснение техники исполнения хореографических движений и средств музыкальной выразительности, эмоциональный рассказ преподавателя о прозвучавшем произведении, необходимый для формирования у обучающихся ассоциативного восприятия музыки, аналитическая оценка результатов учебного процесса;

- эмоциональный – подбор ассоциаций, образов;
- практический – исполнение движений и танцевальных этюдов обучающимся;
- репродуктивный – неоднократное воспроизведение полученных знаний.

Данные методы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач рассматриваемых учебных предметов. Они основаны на изучении опыта и лучших традиций мировой и отечественной школ преподавания ритмики и танца.

Основными в освоении программы данного курса являются принципы: от простого к сложному, от медленного к быстрому, от эмоций к логике, от логики к ощущению, «посмотри и повтори», «осмысли и выполни».

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, его ритмичного характерного темпа. Освоение элементов происходит постепенно. Дети осваивают движение, повторяя его за педагогом. На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, который позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание.

Для успешного выполнения программных требований следует уделить особое внимание развитию двигательных навыков, которые складываются из ряда элементов: основных движений (ходьба, бег, подскоки), различных построений и перестроений, игр, плясок, танцев.

Во всех упражнениях необходимо следить за правильной осанкой, что предусматривает нормальное положение позвоночника, слегка отведенные назад плечи, втянутый живот и немного приподнятую голову. При движении необходимо соблюдать правильную координацию рук и ног, следить за равномерным дыханием. При выполнении гимнастических упражнений следует добиваться осознанного отношения к взаимосвязи движения и музыки, выразительности, пластичности в исполнении. Музыка не должна являться фоном, она органично слита с движением.

Определенное место на уроке отводится изучению элементов танцевальных движений и танцев. Элементы танцевальных движений прорабатываются в специальных упражнениях и в дальнейшем используются в танцах, играх, а также в свободном творчестве детей.

Таким образом, развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей обучающихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры и формирование основных двигательных качеств и навыков, необходимых для занятий классическим и народно-сценическим танцем, эстетическое воспитание учащихся средствами хореографического искусства способствуют более эффективному развитию художественно-творческих способностей обучающихся.

Литература

1. Анисимов В.П., Шевченко Е.В. О критериях построения диагностики музыкальных способностей детей // Подготовка будущего педагога к инновационной деятельности и овладению современными образовательными технологиями: Сборник материалов межвузовской конференции. Тверь, 1999.
2. Желудкова В.И., Мелетиева В.С. Ритмика в музыкально-эстетическом воспитании школьников // Приоритетные научные направления: от теории к практике: Материалы Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. А.И. Вострецова. 2015. С. 59–61.
3. Затымина Т.А. Развивающий потенциал музыкальной деятельности ребёнка: процессуальный аспект // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2009. № 1 (35). С. 27–31.
4. Ибрагимова Л.А., Ганиева Э.А. Логика организации и проведения проектно-исследовательской деятельности с учащимися в общеобразовательном учреждении // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 2. С. 128–134.
5. Иванова Е.К., Чемерилова И.А. Педагогические условия реализации воспитательного потенциала хореографических занятий с дошкольниками // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2015. № 1 (41). С. 145–150.
6. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. Адаптированный вариант. СПб., 2006. 176 с.

©Ибрагимова Л.А., Махотина К.Ю., 2020